

195

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)



Проректор
по учебно-методической работе
_____ А.А.Панфилов
« 07 » 04 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

СОЦИОЛОГИЯ ИСКУССТВА

Направление подготовки: **54.03.04 «Реставрация»**

Профиль подготовки: **"Реставрация станковой живописи"**

Уровень высшего образования: **бакалавриат**

Форма обучения: **очная**

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
7	4/144	36	-	-	72	Экзамен, 36
Итого	4/144	36	-	-	72	Экзамен, 36

Владимир, 2015

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Социология искусства» является формирование у бакалавра системы общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих успешно осуществлять профессиональную деятельность в системе художественного образования, в деятельности социокультурных институтов, а также формирование ряда компетенций в процессе освоения дисциплины для подготовки выпускника к государственной итоговой аттестации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Социология искусства» относится к дисциплинам Блока 1, входит в число обязательных дисциплин и имеет шифр Б1.Б.19. Дисциплина взаимосвязана с такими дисциплинами, как «Эстетика», «Философия». Для успешного освоения данной дисциплины необходимо усвоить содержание такой дисциплины, как «История изобразительного искусства».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими *общепрофессиональными компетенциями*:

-ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;

-ОПК-2: понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, основных проблем дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видением их взаимосвязи в целостной системе знаний.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

- ✓ основные направления современных отечественных и зарубежных исследований в области социологии искусства (ОПК-1; ОПК-2);
- ✓ основы социологических исследований, методы и инструментарий проведения социологического исследования в сфере искусства (ОПК-1; ОПК-2);
- ✓ основные цели, задачи социологии искусства, социальные функции искусства, содержание культурной политики и способы ее осуществления (ОПК-1; ОПК-2);

- ✓ основные принципы экспертного оценивания произведения искусства, потребности и предпочтения аудитории искусства, основы художественной критики как инструмента оценки искусства (ОПК-1; ОПК-2)

уметь:

- ✓ использовать в профессиональной деятельности знания о способах продвижения и оценивания художественного продукта, в том числе произведений в области музыки, театра, изобразительного искусства (ОПК-1; ОПК-2);
- ✓ разрабатывать и реализовывать программы социологических исследований в сфере культурно-художественной жизни региона (ОПК-1; ОПК-2);
- ✓ давать правильную оценку культурно-образовательному потенциалу предлагаемых для посещения социокультурных событий: фестивалей, театрализованных шоу, карнавалов, выставок, календарно-обрядовых праздников и т.д. (ОПК-1; ОПК-2);
- ✓ обобщать и внедрять лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта по изучению методик обратной связи со зрительской аудиторией (ОПК-1; ОПК-2);
- ✓ разрабатывать новые методы, средства, формы изучения зрительского интереса с целью повышения культурного уровня молодежи и населения (ОПК-1; ОПК-2);

владеть:

- ✓ технологиями проектирования и проведения социологического исследования с целью изучения театральной, музыкальной аудитории и их потребностей (ОПК-1);
- ✓ технологиями дидактической подачи художественной критики и экспертных оценок произведений искусств и событий художественной жизни; (ОПК-1; ОПК-2);
- ✓ приемами разработки современных институциональных принципов управления развитием социокультурных институтов. (ОПК-1; ОПК-2).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Социология искусства»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 **зачетных единицы, 144 часа.**

№ П/П	Раздел (тема)	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Объем учебной работы, с применением интерактивных	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра),

	дисциплины			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС	КП / КР	методов (в часах / %)	форма промежуточной аттестации (по семестрам)
1	1. Социология искусства в системе наук. Социальные функции искусства. История социологии искусства 2. Искусство и социокультурная стратификация общества Национальный характер и искусство	7	1-6	12				24		3/25%	Рейтинг-контроль № 1
2	1. Оценка произведений искусства: инструментарий, критика, экспертный совет, зрительские предпочтения 2. Аудитория искусства: зритель, публика. Эстетическое воспитание аудитории	7	7-12	12				24		3/25%	Рейтинг-контроль № 2
3	1. Власть и искусство: история взаимоотношений. Культурная политика:	7	13-18	12				24		3/25%	Рейтинг-контроль № 3

средства и способы, проблема цензуры 2.Методы и инструментарий проведения социологического исследования										
Всего за семестр			36				72		9/25%	Экзамен, 36
Итого			36				72		9/25%	Экзамен, 36.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Образовательные технологии обусловлены спецификой выполнения диссертационного исследования магистранта, поэтому методы обучения максимально индивидуализированы, ведущее значение в освоении курса принадлежит самостоятельному проведению теоретического и практического исследования. Практика курса базируется на педагогической теории личностно-ориентированного обучения, на теории деятельностного подхода в обучении, на методике проектной деятельности. Поскольку курс является практико-ориентированным, методика работы со студентами опирается на активные формы обучения. Используются такие формы, как «мозговой штурм», дискуссии, которые направлены на выработку у магистрантов умений анализировать, формулировать и представлять результаты анализа, продуктивно взаимодействовать с другими участниками дискуссии, уметь убеждать, склонять к своей точке зрения. Продуктивной формой обучения является обсуждение хода подготовки и проведения социологического исследования по индивидуально выбранной теме, совместное обсуждение результатов анкетирования, предпочтений зрительской аудитории. Формы индивидуальной самостоятельной работы при подготовке авторских социсследований формируют оригинальность мышления и вырабатывают персональную ответственность за результат.

**6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ**

7-й семестр.

Задания к рейтинг-контролю № 1.

1. Социология искусства в системе наук. Связи с искусствоведением, психологией искусства, социологией.
2. Объект и предмет изучения социологии искусства.
3. Основные проблемы социологии искусства как сферы научного знания.
4. Искусство как социокультурный феномен.
5. Социальные функции искусства.
6. Искусство как феномен культуры.
7. Эстетические функции искусства.
8. Социологические исследования художественной жизни
9. Социология сценического искусства.
10. Социология музыкального искусства.
11. Социология изобразительного искусства.
12. Искусство и социокультурная стратификация общества
13. Культура как картина мира и картина мира человека.
14. Субкультуры и искусство.

Задания к рейтинг-контролю № 2.

1. Мой первый опыт встречи с искусством.
2. Как можно воспитать художественный вкус?
3. Можно ли и как провести грань между искусством и неискусством?
4. Надо ли художнику идти на поводу у публики?
5. Современное искусство: деградация или открытие новых форм?
6. Какое искусство я не понимаю?
7. Личность художника и его произведения: связи и отражения.
8. Особенности детской и подростковой массовой аудитории искусства.
9. Должно ли искусство служить власти?
10. Свобода выражения художника и уважение к зрителю.
11. Закономерности взаимодействия искусства и общества, их отражение в художественном творчестве и исполнительстве.

12. Что такое искусство? Обзор разных точек зрения.
13. Гипотезы генезиса искусства.
14. Каковы социокультурные смыслы искусства?
15. Что является критерием художественности?
16. Как понималась красота в различных культурах и культурных эпохах?
17. Какова специфика реалистического и условного способа отражения действительности в искусстве?
18. Потребление искусства в массовой культуре.
19. Как искусство взаимодействует с другими сферами культуры?
20. Элитарное искусство и его публика.
21. Формы популяризации классической музыки современной молодежной аудитории.
22. Методы экспертной оценки произведений искусства: опыт конкурсов и фестивалей.

Задания к рейтинг-контролю № 3.

Проходит в форме презентации результатов социологического исследования в группе. Рабочий план организации социсследования следующий:

1. Разработка программы исследования: формулировка проблемы, определение цели, задач, объекта и предмета исследования.
2. Стадия пилотажного (пробного исследования), выдвижение гипотез.
3. Проведение выборки (отбор объектов исследования и единиц измерения)
4. «Полевая стадия»: массовый сбор информации на объектах исследования.
5. Подготовка данных для обработки
6. Обработка и интерпретация полученных данных.
7. Анализ обработанного материала и составление итогового отчета.
8. Выбор репертуара в современном театре зрительской аудиторией.
9. Выбор музыкального направления зрительской аудиторией в концертном зале.
10. Портрет слушателя классической музыки
11. Предпочтения зрительской аудитории на художественных выставках.
12. Социально-демографический портрет зрителя (по видам искусства).
13. Репертуарный выбор молодежи в современном изобразительном искусстве.

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Социология искусства» проходит в форме экзамена.

Вопросы к экзамену:

1. Социология искусства в системе наук. Связи с искусствоведением, психологией искусства, социологией.

2. Объект и предмет изучения социологии искусства. Основные проблемы этой сферы научного знания.
3. Искусство как социокультурный феномен. Социальные функции искусства.
4. Искусство как феномен культуры. Эстетические функции искусства.
5. История социологии искусства: общие тенденции.
6. история социологии искусства от Античности к Новому времени.
7. Формирование современной социологии искусства
8. Российская социология искусства сегодня.
9. Социологические исследования художественной жизни
10. Социология сценического искусства.
11. Социология музыкального искусства.
12. Социология изобразительного искусства.
13. Искусство и социокультурная стратификация общества
14. Культура как картина мира и картина мира человека.
15. Субкультуры и искусство.
16. Национальный характер и искусство.
17. Инструментарий оценочной деятельности в искусстве.
18. Возможность оценок в искусстве. Критерии художественности.
19. Художественная критика как инструмент оценки искусства
20. Искусство и массовая культура (уровни и аудитория потребления разного уровня искусства).
21. Художественная культура как социальная система.
22. Искусство как составная часть художественной культуры.
23. Функционирование художественной культуры, взаимосвязи институтов культурно-художественной жизни.
24. Понятие аудитория, публика в социологии искусства.
25. Особенности приобщения к искусству различных социально-демографических групп населения.
26. Эстетическое воспитание аудитории.
27. Просветительские формы презентации произведений искусства учащейся аудитории.
28. Искусство как объект государственной культурной политики: история взаимоотношений
29. Художник и власть
30. Художник в советской действительности
31. Что такое государственная культурная политика?
32. Средства и способы осуществления государственной культурной политики

33. Проблемы цензуры и свободы художника.
34. Социологическое исследование: цель, задачи, порядок подготовки и проведения.
35. Программа социологического исследования.
36. Методы сбора данных в социологическом исследовании.
37. Методы обработки данных социологического исследования, корректность выводов.
38. Анализ социологического исследования, выполненного самостоятельно.
39. Привести практический пример проведения социологических исследований в сфере художественной практики.
40. Методика подготовки и проведения социологического исследования.

Самостоятельная работа студентов по темам дисциплины «Социология искусства» в 7-м семестре

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Конспектирование монографий, статей по проблемам развития научного подхода к изучению социологии искусства, подбор исторических примеров (работы Ф.Ницше, И.Тэн, О.Шпенглер, М.С.Каган и др.)
2. Конспектирование монографий, статей по проблемам развития социологии искусства в России, проведение кросскультурного анализа зрительских предпочтений
3. Написание эссе. Личностная оценка произведения искусства или социокультурного мероприятия
4. Разработка и проведение социологического исследования.
5. Аудитория искусства: зритель, публика. Эстетическое воспитание аудитории. Изучение состава зрителей, выявление их культурно-художественных предпочтений
6. Власть и искусство: история взаимоотношений. Культурная политика: средства и способы, проблема цензуры. Написание реферативной работы по выбору студента
7. Методы и инструментарий проведения социологического исследования. Разработка и проведение социологического исследования по теме, близкой к магистерской диссертации

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Социология искусства»

а) основная литература:

1. **Колычева В.А.** Рынок произведений искусства: теоретико-экономический анализ [Электронный ресурс] : монография / В.А. Колычева. - М. : Проспект, 2014.
<http://www.studentlibrary.ru / book / ISBN9785392112951.html>
2. Социология. Основы общей теории: Учебник для вузов / Отв. Ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015- 912 с. ISBN 978-5-91768-597-7.-
<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501622>

3. **Холопова В.Н.** Музыка как вид искусства: учебное пособие.- 4-е изд., испр.- СПб: Изд-во «Лань», «Планета музыки», 2014.- 320 с. 3 экз.

б) дополнительная литература:

1. **Кравченко А.И.** Социология : учебник для бакалавров; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ).—М.: Проспект, 2013.— 534 с. 3 экз.

2. Социология: Учебник/ В.И. Добренъков, А.И. Кравченко.- М.: НИЦ Инфра-М, 2013.- 624 с. ISBN 978-5-16-003522-2.- <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390404>

3. **Бухтерева О. С.** Социология рекламы в социально-культурном сервисе и туризме: учебное пособие для вузов — М.: Инфра-М, 2011 .— 128 с.- 5 экз.

в) периодические издания:

1. Искусство. Ежемесячное издание – Библиотека ВлГУ

2. Обсерватория культуры. – Журнал-обозрение. – Библиотека ВлГУ

3. Балет. –Ежемесячное издание. – Библиотека ВлГУ

г) интернет-ресурсы:

1. <http://ibooks.ru/> Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru. Учебники и учебные пособия для университетов

2. <http://www.iprbookshop.ru/> Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. Учебники и учебные пособия для университетов

3. <http://www.biblioclub.ru> Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн

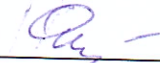
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с программным обеспечением Microsoft Office и выходом в Интернет.

2. DVD и CD- диски с записью социокультурных праздничных мероприятий города Владимира и Владимирской области.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 54.03.04 «Реставрация» профиль «Реставрация станковой живописи».

Рабочую программу составил:

Д.культурологии, профессор  Филановская Т.А.

Рецензент:

Д..п.н., профессор каф. СГД

Владимирского филиала РАНХиГС  Плеханов Е.А.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ЭиМО ИИХО

протокол № 8/1 от 06.04.2015 года.

Заведующий кафедрой  Л.Н. УЛЬЯНОВА

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления «Реставрация» ИИХО

протокол № 11 от 07.04.2015 года.

Председатель комиссии  Л.Н. УЛЬЯНОВА